Outonía S.Coop.Galega

CON-FLUENCIAS

CARTOGRAFÍAS FLUVIAIS CONTEMPORÁNEAS CON PERSPECTIVA DE XÉNERO

TABLA DE CONTENIDO

Intro p.02

¿Cómo nace? p.05

Objetivos p.07

Metodología p.09

Pieza 1 p.11

Materiales Pieza 1 p.17

Pieza 2 p.18

Materiales Pieza 2 p.24

INTRO

Con-fluencias es una experiencia que hibrida escucha, memoria, arte y participación comunitaria para resignificar el territorio bajo una perspectiva integral de género con especial atención a las diversidades.

¿Cómo se crea un mapa? ¿Qué arbitrariedad existe en los mismos? ¿Qué motiva la vertebración de la memoria comunitaria como algo externo al entorno físico y emocional que se habita?

Con el fin de apropiarse de la demarcación de las fronteras impuestas alrededor del **Río Sil,** en la Comarca de Valdeorras (Ourense), se genera una cartografía fluvial experimental que procura nuevas formas de narrarse que emanen del agua. Se materializa en una Pieza 1, que busca incrementar los relatos desde el trabajo con el álbum familiar y la intervención con cianotipia. Y una Pieza 2, centrada en la creación de un audiopaseo entorno al Sil y una orquesta experimental que cree ecos contemporáneos donde imaginar.

Se materializa en **dos piezas que componen una cartografía fluvial,** centrada en la escucha, la recuperación de saberes y la creación artística para repensar el territorio rural.

INTRO

El río Sil, se utiliza como hilo de agua que teje historias entre las personas participantes.

Acogiendo otros relatos, voces, recuerdos, **memorias asolagadas** por el peso de otros discursos dominantes.

Es una **invitación a la legitimación de las voces propias**, a través de la creación de una cartografía situada.

Las narraciones son la forma clásica de contarnos, historias los saberes, de hablar de lo propio. En este relatar, nos transformamos bajo nuestra propia forma de ver y entender el mundo. Dejando que el cuento se asiente también en nosotrxs.

Y, incoporamos en él, algo que ya es de todxs.

Dicen que crear sentido parte de la transformación propia y de las demás personas. **Precisamos al colectivo, somos en él y él está en nuestros cuerpos, somos y creamos territorios**.

Aquí asoman reflejos de historias que configuran un mapa vivo, incompleto y expansivo. Sabiendo que no hay otra forma de dar sentido a lo común que relatarnos unas a las otras.

Este proyecto se ha desarrollado gracias al apoyo del **Instituto de las Mujeres,** acogiéndonos a la convocatoria *subvenciones para el apoyo de la igualdad de género en la producción y creación artística con intervención social comunitaria y perspectiva de género, para el año 2023*.

¿CÓMO NACE?

Como parte fundamental de todas las civilizaciones, **los ríos siempre han formado parte de los procesos de expansión, abastecimiento y transporte fluvial.** Como generadores de ecosistemas, las corrientes fluviales son consideradas un capital natural, caracterizadas por poseer estructuras y funciones, otorgándole la capacidad de ser un suministro de servicios ecosistémicos para la sociedad. Estos servicios se dividen en tres: el servicio de abastecimiento (directo), el de regulación (indirecto) y los servicios culturales (intangibles).

Poniendo el acento en estos últimos servicios, y en la importancia estratégica del río como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), **los ríos suponen un eje central para asegurar la supervivencia tanto de una diversidad planetaria como de un sistema ecosocial resiliente.**

En Galicia destaca **el río Sil como principal arteria fluvial,** siendo el más caudaloso. A su paso por Valdeorras, donde nos centraremos, el agua del río supone un recurso fundamental e irremplazable para el **desarrollo de la vida, el conocimiento y la cultura, vinculada con el paisaje y el territorio**.

La simiente de este proyecto nace en el marco de **"Fiando(a) memoria",** un programa de estimulación cognitiva, donde la memoria hablada, los procesos de grupo, la resignificación territorial y la creación de espacios de encuentro entre las comunidades son el motor central.

Branca Albán, que durante el pasado año prestaba servicios educativos en nuestra entidad, a cargo de uno de los grupos de este proyecto, se percató de la importancia del agua en la memoria comunitaria. **Llena de procesos de expropiación, creación de embalses, negación de la cultura fluvial en aras del desarrollo...** y un largo etcétera que sitúa al Río Sil, como un caudal con capacidad suficiente para iniciar nuevos diálogos alrededor del territorio.

Recurrentemente el río aparecía una y otra vez en las interacciones con las participantes y se hacía latente un patrimonio del agua silenciado. Cuando se programaban debates abiertos emanaban a borbotones testimonios de mujeres que vinculaban el río con las actividades de su día a día, una rutina cotidiana relegada a ser en pretérito. Lavaban, bebían, se bañaban, jugaban, cocinaban, socializaban, aprendían, menstruaban, se enamoraban, eran multadas... **El agua suponía una conciencia de sí mismas, del paisaje y del territorio que habitaban.** Con el llamado progreso se desnaturaliza el río, y pasa a un segundo plano, ocupando ahora un lugar de frontera, un caudal fronterizo entre orillas del Sil, que baja con agua cargada de una visión de clase.

Esta primera aproximación diagnóstica se crea desde la intervención mediante derivas, donde el grupo de Viloira (O Barco de Valdeorras), crea un primer paseo con el Centro Educativo de dicha localidad, para conmemorar el Día del Medio Ambiente. **En este, el eje central era la "vida" alrededor del río, la memoria que guarda las piedras, los sucesos que se imaginan a través de la voz de las participantes de mayor edad que configuraron escenas solo vivas en la narrativa.**

OBJETIVOS

GENERAL

Diseñar una propuesta artística participada en torno a la ecología de los saberes comunitarios que emanan de la relación ecosocial de las mujeres mayores con el río Sil y la regeneración de una cultura fluvial contemporánea con perspectiva de género.

ESPECÍFICOS

Resignificar los relatos y narrativas de futuro sostenibles desde las voces que habitanlos márgenes bajo una perspectiva artística.

Favorecer **la creación de espacios** de diálogo multiagente desde las realidades diversas del rural.

Propulsar **la producción cultural territorial con perspectiva de género.**

Incrementar el sentimiento de **pertenencia e identidad local,** desde la participación activa como sujetos con agencia para la activación de procesos artísticos.

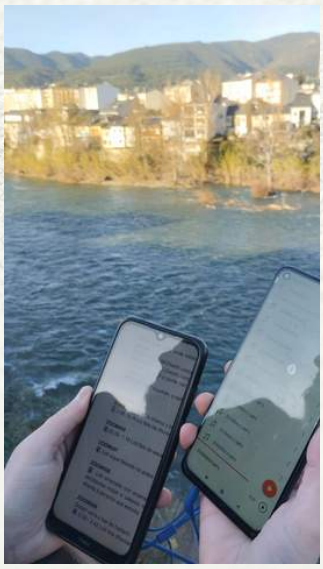
Reconocer el **derecho a recordar,** resaltando la importancia de la memoria en la configuración identitaria de las mujeres mayores, tanto individual como colectiva, basándonos en los archivos documentales, audiovisuales y sonoros, para la puesta en valor de un patrimonio emocional del agua.

Configurar una **cartografía fluvial contemporánea del río Sil** basada en metodologías que beben de las herramientas propias de la innovación social desde una perspectiva artística e interdisciplinar.

Promocionar **la música experimental** vinculada a una experiencia comunitaria a travésde la construcción de hábitats sonoros cartográficos.

METODOLOGÍA

Con-fluencias, se configura desde **dos piezas de intervención**, sin embargo, el "método común" radica en crear experiencias participadas de recuperación de la memoria fluvial a las orillas del Río Sil, con mujeres mayores y colectivos vulnerabilizados. Con especial atención a la mutabilidad del territorio a través del tiempo, a las historias sumergidas y la contribución de la concepción de los cuerpos de agua como lugares de memoria hablada comunitaria.



ESQUEMA

1. Diagnóstico, lecturas de referencia, contacto población participantes, mapeo de recursos previos.
2. Encuentros participados desde el arte y con la creación de intervenciones comunitarias en el espacio público.
3. Creación de materiales finales para la replicabilidad de las propuestas.

METODOLOGÍA

Con-fluencias es encontrarse, en calma o movimiento, para escucharnos y crear nuevos diálogos entorno al Sil, sacarle polvo a los recuerdos y álbumes comunitarios y desbordar las fronteras impuestas.

Para aterrizar la propuesta, se cuenta con el **Colectivo de artistas Galiza Emocional,** que desde el arte (plástica, sonora, etc.) investigan y generan propuestas para socializar el patrimonio y repensar los territorios que habitamos.

Colectivo Galiza Emocional

Marcos PTT
Nacho Muñoz
Sol Álvarez
Coro González

Outonía S.Coop.Galega

Tania Sánchez
Branca Albán
Araceli Macías
Paula Carrera

PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

A través de técnicas derivadas de la **etnografía feminista, la intervención con objetos y la exploración de los relatos ocultos** del álbum familiar, se recupera la memoria hablada y fotográfica del río Sil.

Este laboratorio tiene por objetivo ser un espacio experimental de cultura visual para la dislocación de los saberes hegemónicos en cuanto a las **prácticas artísticas fotográficas**. Se usan las imágenes propias de las participantes como historias de vida asociadas al río, para intervenir en ellas a partir de la cianotipia y generar un producto. Este último con una doble función: visibilizar y generar una creación artística desde la memoria individual y relacional, así como también apropiarse de los saberes encarnados asociados al género: lavar, frotar, etc. Haciendo todo lo contrario en lugar de ocultar la mancha, otorgándole un lugar principal en la historia.

Debemos **identificar al grupo participante** (para pensar en posibles participantes, es interesante que valoremos "qué" queremos investigar, que ideas se nos ocurren, que recursos patrimoniales de los que no sabemos mucho tenemos cerca, etc.), encontrar un lugar cómodo en dónde realizar los encuentros y pactar horarios (la duración idónea son sesiones de entre una hora y media y dos).

Quizás podemos pensar en encuentros por aula, en un determinado grupo o ¡para las vecinas próximas al centro!

PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

Realizado este paso, debemos señalar como **para el primer encuentro deben de traer un objeto asociado al río o al agua** de su territorio, lo que deseen, pero que tenga un valor simbólico, recuerdo o anécdota vinculada. Además, deben revisar sus fotos familiares asociadas al río Sil, aportando sus pesquisas en la primera sesión.

Intentaremos generar **tres sesiones, como mínimo**, que pueden (o no) seguir el siguiente esquema:

Sesión 01 : Disparadora de memoria + archivo fluvial

- **Presentación y objetivos de los encuentros:** ¿Qué pretendemos? ¿Qué nos gustaría investigar?
- **Dinámicas de introducción y cohesión:** lanzamos la pregunta "¿Qué agua nos ha traído aquí?", para presentarnos a través del objeto que aportan a la sesión.
- **Disparadoras para archivo fluvial:** La idea es intentar asociar emociones, vivencias y un espacio concreto, las preguntas pueden variar en función del grupo y de sus propias necesidades, lo importante es generar un clima cómodo y desde el respecto. Algún ejemplo: ¿Qué lugares se repiten?, ¿Hay recorridos o tránsitos asociados al río?, ¿Qué recuerdos positivos nos trae hablar del agua en la infancia? ¿Y en la adolescencia? ¿Hay alguno negativo? ¿Qué se decía del río? ¿Tiene fuerza o voluntad propia? ¿Hay alguna palabra que resuma tu vínculo con el río? ¿Con quién acudías al río?¿Que sientes al hablar de esto?¿Era un lugar de mujeres, de hombres? ¿Guarda relación con el género? ¿Es importante tu cuerpo en las imágenes que nos compartes? etc.

PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

- **Espacio:** es interesante llevar artículos, objetos, libros, etc. asociados al agua, para antes de intervenir desde lo personal probar desde la asociación de memoria a los objetos en común dispuestos en el espacio.
- **Archivo:** al final de la sesión se recopilan las imágenes recuperadas, para su escaneo y creación de negativos para la intervención con cianotipia. Debemos pedir que aporten para el próximo encuentro un material textil antiguo que les recuerde al río, como, por ejemplo: servilletas, sábanas, mantel, un retal de tela, etc. Pero, que no tenga demasiada rugosidad.
- **Roles:** Además, durante la sesión es importante que se asuman diversos roles en el equipo coordinador. Una persona, por ejemplo, puede quedar pendiente de grabar la sesión para no perder información de las narrativas compartidas; otra, puede moderar y guiar el encuentro, etc.

Materiales necesarios: Elementos asociados al río, lápices, grabadora, sillas, etc.

Sesión 02 : Intervención con cianotipia y creación de obras

- **Previa:** a partir del escaneo de las obras se deben crear los negativos de estas. Podemos hacer esto a través de webs libres (Photoaid,Fotor...). Debemos imprimir los negativos sobre acetato.

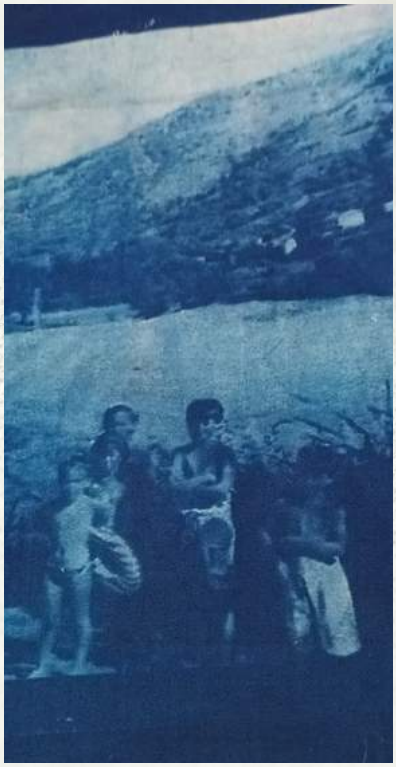
PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

- **Dinámicas de activación, cohesión:** se abre la sesión a partir de alguna propuesta lúdica y de conexión entre las participantes, puede ser sintetizar un recuerdo asociado a las fotos aportadas, una palabra encadenada con la memoria, etc. Es importante, ser cuidadosas a la hora de trabajar las emociones del grupo y los recuerdos asociados al territorio, sabiendo que este moviliza sensaciones, heridas, etc.
- **Cianotipia**: nos permite revelar imágenes sobre cualquier material ya sea tela, madera, papel, cartón, etc. utilizando como elemento para este revelado a la luz solar. Los químicos utilizados se convierten en azul cobalto ante el Sol. El paso a paso:
  - **Paso 1. Mezcla:** necesitamos tres botes, tapados todos ellos con cinta de carrocero, para evitar el contacto con la luz solar. En un bote, mezclamos 100 ml de agua con 10 g de Prusiato rojo. En otro, 100 ml de agua con 25g de Citrato Verde. Una vez removida la mezcla, juntamos a partes iguales en un tercer bote. Es decir, si echamos 10ml de un bote, deben ser otro 10ml del otro, y así sucesivamente.
  - **Paso 2. Aplicamos:** untamos los reactivos ya mezclados sobre el material con el que vayamos a trabajar (tela, papel, etc.) y dejamos que seque, como mínimo de 15 a 20 min.
  - **Paso 3. Impresión:** situamos sobre la tela seca el acetato con las imágenes que queremos transferir, o los elementos (hojas, flores, puntillas, objetos...) escogidos, para dejar que los químicos reaccionen. Para esto último, debemos dejar la pieza a la luz solar directa y como mínimo durante una hora a máxima exposición. Es conveniente enganchar con pinzas las obras para que no se muevan y causen un resultado no deseado.

PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

- **Paso 4. Lavar:** es necesario eliminar al químico del soporte, ya sea papel o cualquier otro, debemos introducirlo en abundante agua y remover para eliminar los tonos amarillentos. Durante el lavado nuestras creaciones se irán revelando.

Materiales necesarios: Negativos impresos en acetato, tres botes, cinta de carroceros, dos jeringuillas, citrato verde (25g), prusiato rojo (10g), agua destilada, bastoncillos de madera para remover, báscula, telas, pinzas, tinas para lavado, dos mesas de trabajo.



PIEZA 1 | En relación al agua: laboratorio de imagen y memorias visuales

Sesión 03. Instalación efímera y nuevas narrativas

- **Dinámicas de activación, cohesión:** generar una propuesta de diálogo para abrir el encuentro según lo vivido en la anterior sesión, puede ser una pregunta como ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Cómo he sentido el proceso de revelado en el cuerpo? ¿Me ha causado algún tipo de emoción concreta? ¿Las personas que salen en mis imágenes, como creo que se sentirían al ver este proceso? ¿Si las imágenes pudieran hablar, que dirían en estos momentos?
- **Creación instalación:** entre las personas participantes se elige como desean mostrar sus productos y resultados al mundo, se piensa en crear un formato ficha que dé cuenta de: quién a ha creado la obra, cuándo, que sale en ella (breve resumen), en lugar-pueblo-territorio, un título y una emoción. Además, para ocupar el espacio público con esta resignificación, se propone crear una pieza, instalación, efímera en dónde se escoja que forma puede tener. Por ejemplo, un tendero con ideas, recuerdos, sentires, etc, asociados al río. Una demostración de resultados que demanden nuevos futuros más sostenibles...
- **Archivo:** es importante que sea cuál sea el producto que generéis, quede un registro de cómo lo habéis creado y de qué forma, tanto para vuestro propio recuerdo como para generar un acopio de recursos y técnicas útiles para otras personas.

Materiales necesarios: Cuerda, pinzas, lápices, cámaras, papeles....

MATERIALES GENERADOS PIEZA 01

Catálogo: intervención con cianotipia

Audiovisual: relatos y proceso

PIEZA 2

Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

Partiendo de la composición de saberes comunitarios de la Pieza 1, donde se ponía el foco en las cartografías individuales basadas en las memorias visuales de los relatos de resistencia para la resignificación identitaria participada, en esta pieza el acento se halla **en la producción de narrativas de futuro para la (re)generación de una cultura fluvial contemporánea.**

Son múltiples los lugares de enunciación de los relatos que se vinculan con el río, es crucial recoger aquellos **que emanen de los márgenes,** es decir, los relatos y narrativas disidentes. Con el afán de poner a la disposición del quehacer comunitario herramientas artísticas para la expresión e indagación experimental, se echa mano de las **cartografías críticas contemporáneas** para la (re)construcción de una cultura fluvial contemporánea.

Como experiencia de mapeo participativo, la propuesta será la de caracterizar el **territorio en su vinculación con el paisaje fluvial, impulsando los auto-reconocimientos y como herramienta para el reflejo de los saberes comunitarios de un grupo poblacional.** Se intentará que este último sea lo más diverso, intergeneracional e inclusivo posible, es decir, debemos poner atención en quién participa, quién puede hacerlo y que mecanismos generamos

PIEZA 2 | Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

para que participe el mayor número de personas que sientan interés por la propuesta, poniendo atención **a aquellas que no cuentan con privilegios** (personas mayores, migrantes, neurodivergentes, minorías, etc.).

Para esto último, es **importante generar un llamado abierto a la población local:** a través de pegadas de carteles, de vuestro grupo de referencia familiar, redes de amigues, grupos de asociacionismo en los que participáis, etc. Se necesita, generar un grupo de, como mínimo, 10 participantes, hasta un máximo de 30 personas.

Elegido el grupo, **centraremos el tema principal, en nuestro caso asociado al río.** Por ejemplo, los lugares que ya no son, los recorridos perdidos, los hábitos y costumbres, el ocio y el tiempo libre en el río, las profesiones y oficios, etc.

El **tema será la guía sobre la que asentar el diálogo y propuesta, la curiosidad y las preguntas asertivas la forma de buscar otros relatos ocultos en las geografías que habitamos.** Desde estos diálogos con la comunidad, generaremos grabaciones e ideas fuerza, a partir de las cuales se creará un guion (ficticio o no) que hile las historias individuales en un entramado colectivo más complejo, que dé cuenta del tema de la investigación participada que se ha generado.

Como final de la propuesta, se busca el diálogo y experimentación con el sonido, entiendo este como un espacio para la transformación desde la práctica. **Sintetizando este guionizado en un audiopaseo,** con pistas e indicaciones para transitar el espacio desde esa narrativa nueva.

PIEZA 2 | Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

El **número de sesiones dependerá del volumen total de participantes** que deseamos incorporar en nuestra investigación, como referencia a modificar según necesidad:

- **Previa:** Mapeo e investigación de los recursos, grupos, colectivos... existentes en la zona/territorio, potenciales aliades, etc. Definición de objeto de estudio y grupos de trabajo según interés, quizás es interesante generar varios temas en un aula que complementen la cartografía (por ejemplo, ocio, placer, oficios, etc.) para generar un recurso más complejo alrededor del río.
- **Entrevistas y grupos de discusión:** crear un sistema propio para los encuentros dónde abordar la importancia del lugar, los puntos calientes, las afectaciones positivas y negativas de ese espacio, etc. es decir un primer barrido que aporte información a la iniciativa. Repetir el mismo modelo o con preguntas similares en los diferentes grupos que llevemos a cabo.

PIEZA 2 | Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

- **Paseo y deriva**: Es importante realizar recorridos libres con las personas y grupos participantes, sabiendo que hay memoria que sólo se acciona en movimiento y contacto con el lugar que transitamos. De esta forma, una buena iniciativa puede ser pasear y señalar los lugares de los nos hablan.

- **Archivo:** es vital recopilar toda la información que complemente las historias que nos narran, ya sea desde la entrevista, como usando el móvil, los mapas, las señalizaciones, etc. si incorporamos una dimensión emocional, generaremos mapas más humanes.

PIEZA 2 | Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

- **Grabación A:** generar encuentros específicos para gravar de nuevo los recorridos o puntos de interés que queremos introducir en la obra artística, intentando aportar fotos, algún dato, etc, que active la memoria de las personas que participan. ¡Todo recurso es buena idea!

- **Guionizado:** a partir de la memoria, ideas y saberes recopilados, es importante generar códigos de categorías (por ejemplo: si hablan mucho de una zona del río, si se nombran determinadas emociones, periodos históricos, años concretos, etc.) para clasificar nuestra información y generar de forma más fácil una representación de esta. Como se comentaba en párrafos anteriores, al guion puede pretender ser histórico y textual a la información recopilada, o por el contrario se puede dramatizar y generar elementos de ficción que acompañen la secuencia y animen al paseo. Cualquier opción es válida.

PIEZA 2 | Cartografías fluviales contemporáneas del río Sil: paseo emocional sonoro y orquesta experimental.

- **Grabación B:** creada la historia, se procede a su grabación. Esta debe ser pausada, con tiempos y pensando que su objetivo es ser escuchada y permitir que esas personas que la reciben a partir del sonido vivan y atraviesen el espacio físico por el que transitan. Quizás para este podéis señalar puntos concretos en el mapa que "si o si" tienen que estar, guardando voces, historias, etc. para ese punto concreto. Una vez gravado podéis editarlo a través de apps gratuitas como Audacity o similares.
- **Testeo:** probar los tiempos, ver si encaja, además de ser una experiencia hermosa para compartir y muy satisfactoria alrededor del trabajo alcanzado.
- **Difusión:** por ejemplo, mediante la pegada de códigos QR al audiopaseo, redes sociales, etc.

Materiales necesarios:
Grabadora (vale la del móvil), papeles, lápices, móviles, mapa del territorio

MATERIALES GENERADOS PIEZA 02

Audiopaseo alrededor del Río Sil (Viloira, O Barco de Valdeorras)

Plano, indicaciones y deriva del audiopaseo

CON-FLUENCIAS

CARTOGRAFÍAS FLUVIAIS CONTEMPORÁNEAS
CON PERSPECTIVA DE XÉNERO

Outonía
EDUCACIÓN SOCIAL E SUSTENTABILIDADE RURAL